

Universidad de Concepción

DEPARTAMENTO DE
MÚSICA

PANORAMA DE LA MÚSICA POPULAR
2009

ROCK

© Prof. Nicolás Masquiarán D.

'50s – Los orígenes

Antecedentes en la música de los esclavos negros africanos: gospel, work, spiritual, rythm & blues y blues.

Se nutre también del country y asume en sus primeros años una estética eminentemente blanca.

Se perfilan figuras como Bill Halley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison y Chuck Berry, músicos adultos más vinculados a la indutria del entretenimiento que a la idea del rock como música rebelde.

Será luego de algunos años que los jóvenes adopten este formato para representar su descontento con el obrar de las generaciones precedentes.

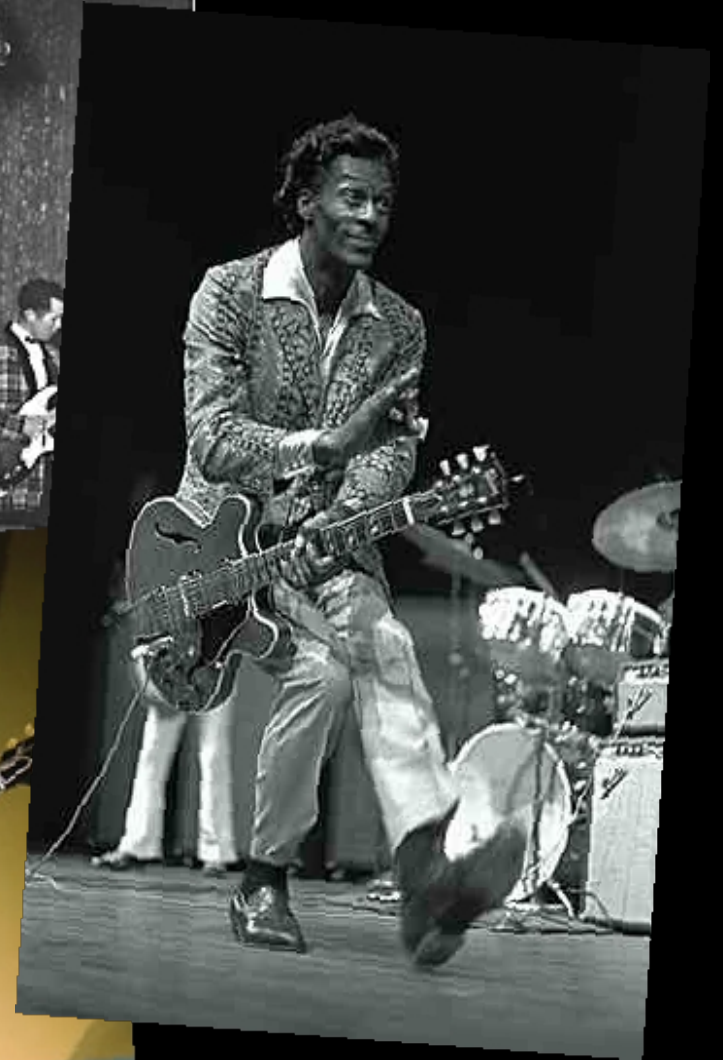
Bill Haley & His Comets
'Rock Around the Clock'
1953

Jerry Lee Lewis (1935 -)

Roy Orbison (1936-1988)

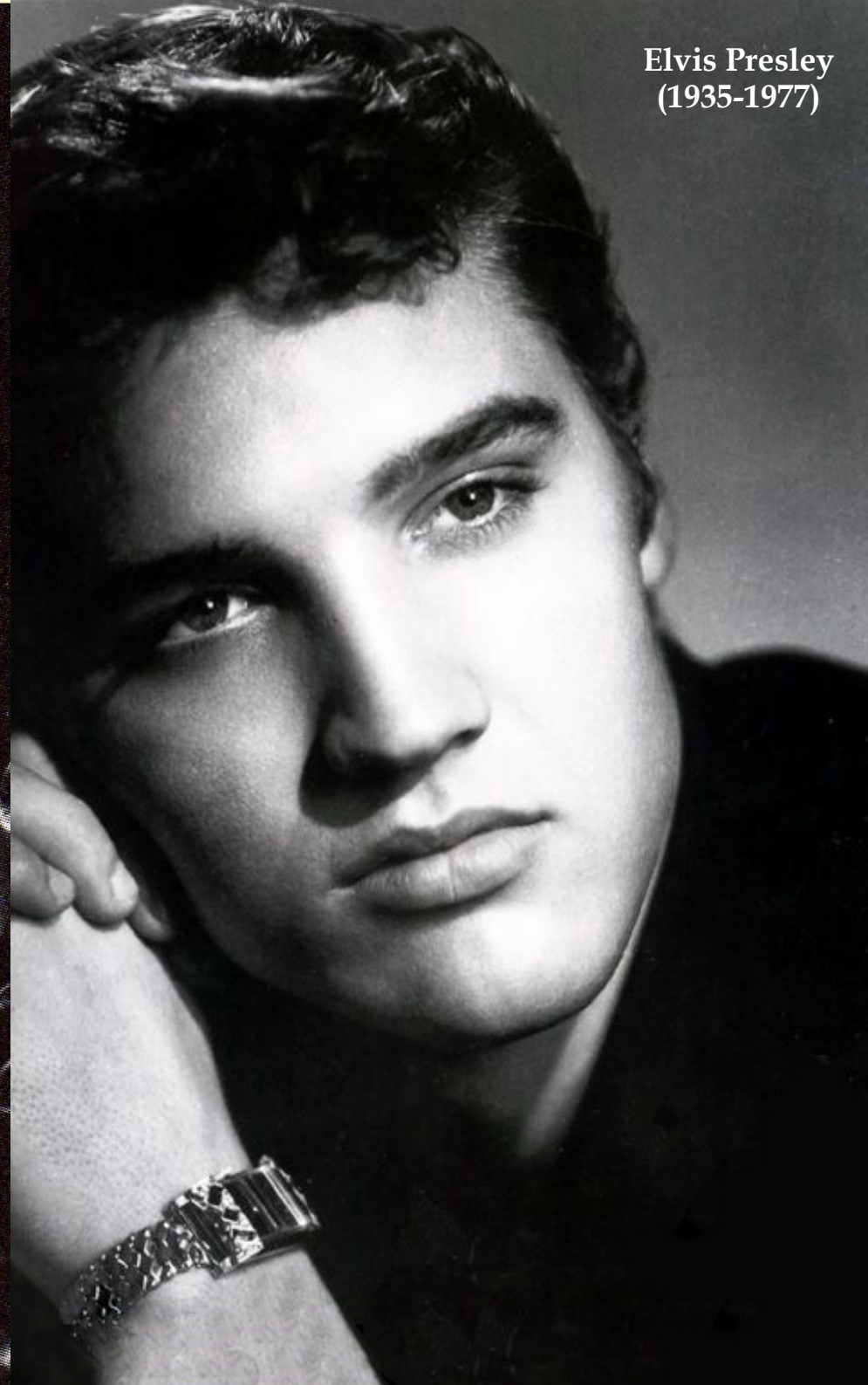

Chuck Berry
(1926 -)

James Dean
(1931-1955)

Elvis Presley
(1935-1977)

'60s – El apogeo

Inglaterra:

The Beatles v/s The Rolling Stones (o los chicos buenos v/s los chicos malos).

Se establecen estrategias de mercado que obligan al público a tomar bando por uno u otro.

Estados Unidos:

Folk Rock y Acid Rock.

La psicodelia:

A fines de la década, los artistas comienzan a explorar en fórmulas que permitan, a través de la música, acceder a una nueva gama de experiencias sensoriales.

Los grandes hitos del Rock:

- The Beatles: la banda más influyente.
- 'Sargent Pepper Lonely Heart's Club Band' (1967): el “mejor” disco de la historia.
- Woodstock (1969): el evento culminante.
- Jimi Hendrix: la figura emblemática y el primer héroe de la guitarra.

'70s – Rock Stars

A partir del Acid Rock, el género se separa en diversas corrientes, con orientaciones que ya permiten vislumbrar los principales movimientos que lo han caracterizado.

Rock Sinfónico o Rock Progresivo:

Busca en principio conciliar la música moderna con el género sinfónico. Resultará más característico del género la obra conceptual y programática, a veces con un alto grado de intelectualización en el trabajo creativo. (Bandas como Genesis, Pink Floyd, King Crimson.)

Hard Rock:

Es una versión estilizada del Acid Rock que busca insertarse en un mercado para adultos jóvenes. Existe ya un fuerte potenciamiento de la imagen y la consecuente construcción de imaginarios en torno al género. Germina entonces con mucha más fuerza la asociación “sexo, drogas y rock 'n roll”. (Bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, etc.)

'70s – Rock Stars

Metal:

Género comercial, muy vinculado estéticamente al Hard Rock, pero que experimenta en sonoridades más atrevidas y agresivas. Se considera como hito iniciático del género el hit *Paranoid* (1970), de Black Sabbath. A partir de esta línea surgiran luego grupos como Iron Maiden y Judas Priest.

Punk:

Corriente contestataria que aparece simultáneamente en E.E.U.U. (The Ramones) y en Inglaterra (The Clash, The Sex Pistols) hacia el año 1977 como consecuencia de la situación socioeconómica que afectaba a los jóvenes y como reacción a la comercialización del género.

Glam:

Corriente que toma y estiliza los elementos estéticos característicos del suburbio para insertarlos en un medio comercial. Tendrá mucha proyección hasta principios de los '90s. Participan aquí Ziggy Stardust (David Bowie) y Kiss -que sintetiza Hard Rock y Glam, entre otros.

'80s – El mercado del Rock-Pop

La mediatización de ciertos eventos contribuye a la creación de un imaginario en torno al género. Tal es el caso de la muerte de John Lennon en 1980. Algo similar ocurrirá con Bob Marley y el Reggae al año siguiente.

Los nuevos soportes ayudan a la difusión de la música, con la consecuente apertura de nuevos mercados. En 1981 la cadena MTV inicia sus transmisiones y con ello irrumpe el Video Clip como formato de promoción y difusión de las bandas.

Junto con lo anterior, en 1982 se lanza el primer Disco Compacto. Esto no sólo significa una nueva modalidad de distribución: el progreso en las posibilidades, la durabilidad y la calidad de las reproducciones cambian la forma en que el auditor recibe la música.

'80s – El mercado del Rock-Pop

Del Glam a la New Wave:

Los criterios de estilización del Glam permean hacia esta nueva corriente, que propone una versión actualizada de las modas del '60. Será el canon estético para la mayoría de las bandas que desarrollarán la 'balada Rock-Pop'. Será una época de éxitos efímeros y grupos pasajeros, con escasos sobrevivientes, como Duran Duran y Aha.

El Rock español y latinoamericano, que había tenido su propia deriva desde fines de los '60s, ya se ha consolidado como género gracias a su ingreso definitivo en la industria cultural.

Se considerarán U2 y R.E.M. como las bandas más importantes de la década. El criterio: los éxitos de ventas y rankings de popularidad.

'90s – La Generación X

El Grunge será la última gran corriente del Rock, una suerte de actualización de los ideales del punk y el hippismo que nuevamente responde a la coyuntura socioeconómica.

El género surge en Seattle, donde serán emblemáticas las *Cuatro Joyas del Grunge*: Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. Desde ahí tendrá una gran proyección, primero en el país (STP, Smashing Pumpkins) y luego en otros rincones del mundo (El otro yo, Silverchair). El disco *Nevermind* (Nirvana, 1990) será el que catapulte la expansión del género.

Kurt Cobain, líder de Nirvana, muere en 1994, a poco de haber grabado para MTV en el formato *Unplugged*, convirtiéndose así en el último gran ídolo del Rock. En su testamento explica su agobio al soportar la ambigüedad que representa para él mantenerse en sus ideales mientras se “vende” al mercado musical.

'90s – La Generación X

Brit-Pop:

En Inglaterra se configura un nuevo estilo que revivirá la mejor época del rock local en un formato actualizado. Éste será tomado por las casa disqueras para presentarla -bautizado como Brit-Pop- como la reacción al género emergente en E.E.U.U.

Participan de este movimiento bandas como The Verve, Oasis, Blur y Supergrass, entre otras.

En 1996 la banda Radiohead lanza su placa OK Computer, donde consiguen “la perfecta fusión del rock y la música electrónica”. Junto con poner en entredicho el estatus de autenticidad del género, que en su discurso rechazaba los formatos vinculables a las músicas comerciales, logra instalarse con el que será considerado como el segundo disco más importante en la historia del rock inglés.